THE VOIDZ - BLACK MIDI - JOJI - PIXIES - KINKS - JOY DIVISION - THUNDERCAT

VOIDZ

ECOS DE LA REVOLUCIÓN SONORA | REVISTA DE MÚSICA ALTERNATIVA | VOLUMEN #1 | Bs. 40 | MARZO - 2024 | LP - BOL

Pag. 04-05

BLACK MIDI

El Universo Visual de Gustaf Holtenas

Pag. 07

JOJI

De Troll de internet a Icono Musical Mundial

Pag. 11

THUNDERCAT 'THEM CHANGES'

Un Viaje Musical a traves de un Corazon Roto

Pag. 12-13

PIXIES
KINKS
JOY DIVISION

¿Los Pilares Olvidados?

Paginas 08-10

THE VOIDZ

"Un futuro distopico en el rock"

Entrevista exclusiva: Una mirada de primera mano del viaje cosmico de Julian Casablancas.

Escucha nuestra playlist:

9 772345 678992

EDITORIAL

Bienvenidos a la primera edición de STUPOR, una voz desafiante en el periodismo musical. Aquí no solo celebramos a los innovadores; los diseccionamos, los interrogamos, y nos sumergimos con ellos en las fronteras más audaces de la creación sonora.

Para nosotros, la música es el refugio de los sueños más salvajes y las pesadillas más lúcidas. Es el lenguaje de la disidencia, el eco de nuestra insatisfacción colectiva con la anestesia de lo predecible. En STUPOR, la música no es entretenimiento pasivo; es un acto de rebeldía, una confrontación directa con lo convencional.

En este número, nos adentramos en las arquitecturas sónicas de quienes hoy dinamitan los géneros tal como los conocemos. Desde la crítica social codificada y los paisajes oníricos de **Black Midi** hasta las odiseas existenciales de Julian Casablancas con **The Voidz**, exploramos las voces que marcan la vanguardia del rock moderno.

Pero también rendimos homenaje a los pilares olvidados que pavimentaron el camino: **Pixies**, **The Kinks**, **Joy Division** y otros profetas cuyos ecos aún se escuchan en las disonancias del presente. Porque para entender el futuro, primero debemos desentrañar las raíces del pasado.

Ya sea que encuentres aquí una nueva banda sonora para tus meditaciones existenciales o simplemente un refugio del ruido monótono del mainstream, STUPOR es tu puerta de entrada a los reinos inexplorados del sonido. Únete a nuestra rebelión con bajos retumbantes y guitarras incendiarias. Porque al final, la verdadera revolución siempre comienza con un acorde disonante.

STAFF

Edición, diseño y diagramación:
Joaquin Max Cuevas Ventura
2024

Pag. 04-05

Sumérjase en los mundos distópicos y cautivadores creados por los visionarios Gustaf Holtenäs y Nina McNeely a través de sus videoclips innovadores para Black Midi.

El Universo Visual de Gustaf Holtenas

BLACK MIDI

Pag. 07

Explore el extraordinario viaje de transformación de George Miller, desde sus polémicos inicios como Filthy Frank hasta convertirse en un innovador del R&B alternativo.

De Troll de internet a Icono Musical Mundial

JOJI

Pag. 08-10

Una inmersión en profundidad en el sonido experimental y la filosofía trascendental que impulsa al proyecto paralelo de Julian Casablancas.

Un Futuro Distopicoen el Rocl

THE VOIDZ

Pag. 11

Un análisis en capas de la conmovedora joya funk y psicodélica que demuestra por qué Thundercat es un verdadero innovador musical.

Explorando -Them Changes- Un Viaje Musical a traves de un Corazon Roto

THUNDERCAT

Pag. 12-13

Un homenaje a las bandas fundamentales pero pasadas por alto que construyeron el camino para el rock alternativo de hoy.

Los Pilares Olvidados del Rock Moderno

THE KINKS*JOY DIVISION*PIXIES

Black Midi

El Extraordinario Universo Visual de Gustaf Holtenas

En el mundo del rock experimental y la vanguardia musical, pocos artistas visuales han logrado capturar la esencia alucinante y críticamente mordaz de una banda como lo han hecho la directora Nina McNeely y el talentoso animador sueco Gustaf Holtenäs para Black Midi.

Desde el aclamado videoclip de 2021 para *"John L"* dirigido por McNeely, hasta la más reciente obra maestra de Holtenäs, *"Welcome to Hell"*, ambos han construido un universo visual cautivador que es tan adictivo como desconcertante.

Mediante una fusión de animación 2D y 3D, Holtenäs sumerge al espectador en un mundo onírico e hipnótico. Como el propio director explica:

"No quiero entrar en detalles sobre la narrativa. Tanto por su ridícula complejidad, como porque quiero mantener la interpretación abierta".

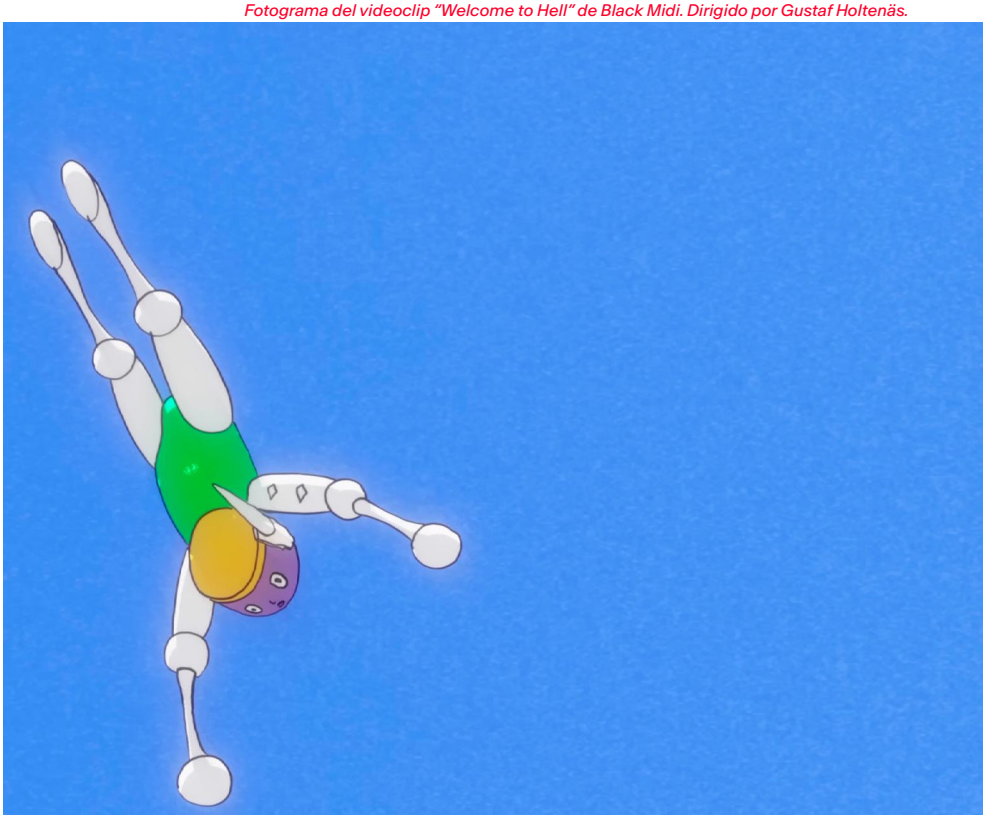
Black Midi. Foto: Anthrox Studio.

Un Cuento Social Apocaliptico:

Mientras que el videoclip anterior de Holtenäs para *"Slow"* adoptó un tono más existencial y filosófico, *"Welcome to Hell"* adopta una crítica más directa a las relaciones tóxicas y deformadas fomentadas en línea.

Diseño por David Rudnick para Black Midi.

Fotograma del videoclip "Welcome to Hell" de Black Midi. Dirigido por Gustaf Holtenäs.



"Quería retratar al personaje principal como un mártir incel con un sentido de superioridad", comparte Holtenäs. Es una caracterización inquietante pero efectiva, con la criatura azul encorvada del video *"Slow"* mostrando aquí sus orígenes violentos y amargados.

A medida que avanza el video, nos vemos bombardeados por un asalto de imágenes corporales fragmentadas, figuras retorcidas con máscaras tribales enormes y una estética vanguardista que recuerda al influyente trabajo del diseñador gráfico David Rudnick.

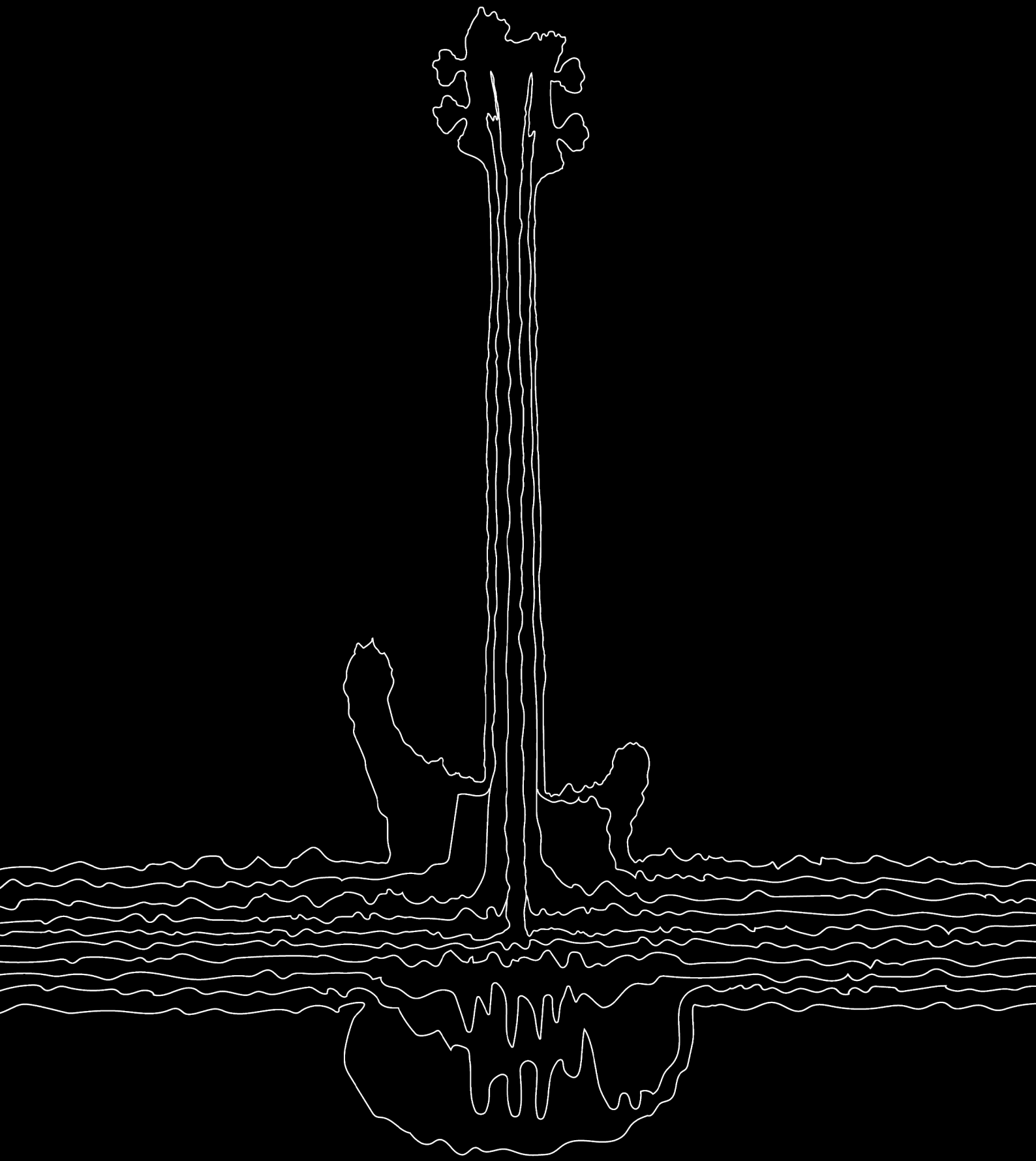
Es una visión de las redes sociales llevada a su conclusión lógica y más escalofriante. Pero a pesar de su crítica mordaz, Holtenäs también demuestra su habilidad para la narración críptica y el diseño de personajes inquietantes. A medida que el video avanza, no podemos evitar preguntarnos qué nuevos horrores y sorpresas nos esperan en este reino febril que ha creado.

Fotograma del videoclip "Welcome to Hell" de Black Midi. Dirigido por Gustaf Holtenäs.

"Quería crear un mundo completamente nuevo derivado únicamente de mi propia imaginación" comparte Holtenäs.

En ese aspecto, el video es un éxito rotundo, con cada imagen pareciendo una pesadilla de ensueño o una visión alquímica. Es una experiencia visual tan críptica como edificante.

Rickenbacker



JOJI

De Troll de internet a Ícono Musical Mundial

Hace poco más de una década, George Miller "Joji" era conocido por su personaje de YouTube "Filthy Frank". Si alguien hubiera sugerido entonces que ese troll de internet se convertiría en un exitoso músico de R&B, muchos lo habrían descartado.

Sin embargo, la transformación de "Filthy Frank" a "Joji" ha sido tanto improbable como impresionante. Después de dejar atrás su personaje en 2017, Miller ha demostrado que los caminos de la creatividad pueden tomar giros inesperados.

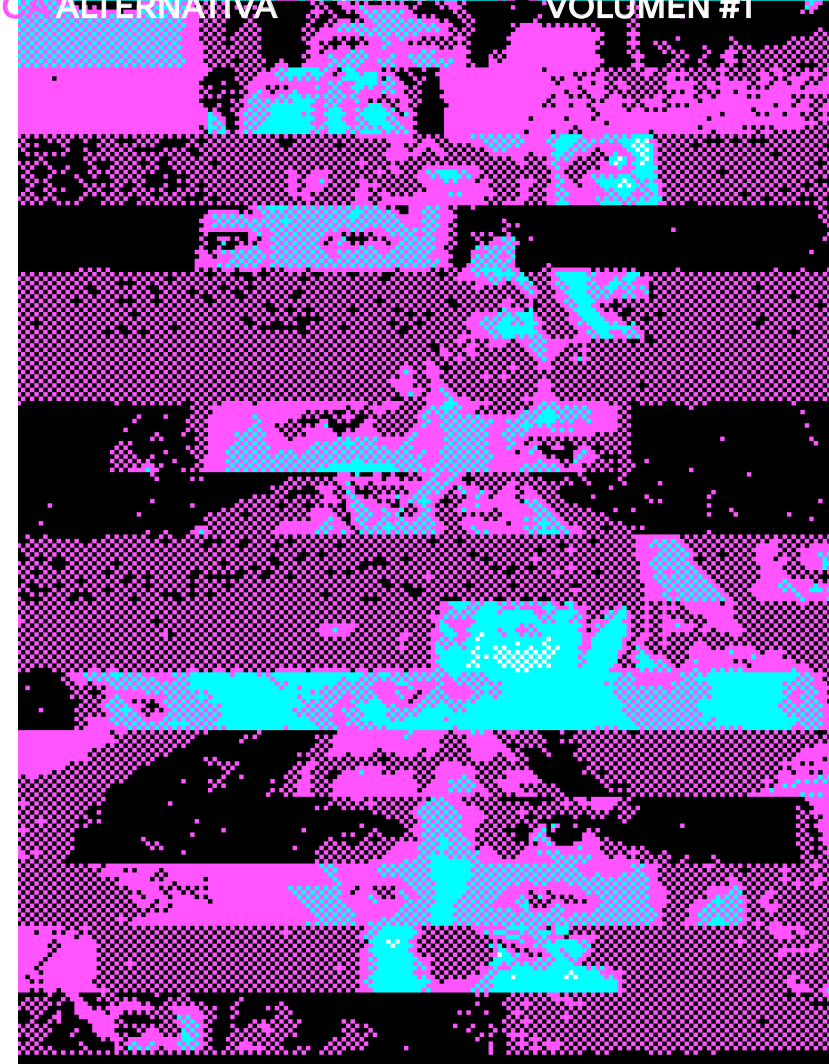


Imagen basada en una fotografía de Joji. Diseño y manipulación: Joaquin Cuevas Ventura

Desde sus inicios en la música, Joji ha lanzado una serie de mixtapes y álbumes que han desafiado las expectativas y han consolidado su visión musical única. Su música ha sido descrita como una combinación de R&B, lo-fi y trip-hop.

Su primer proyecto musical, "Chloe Burbank Vol. 1", nunca se lanzó oficialmente, pero dos de sus canciones, "Thom" y "you suck charlie", se publicaron en 2015.

Luego, en 2018, Joji lanzó su primer álbum oficial, "BALLADS 1", que alcanzó el número 3 en la lista Billboard 200 y el número 1 en la lista de los mejores álbumes de R&B/Hip-Hop de EE. UU. Este álbum incluye los sencillos "Yeah Right", "Slow Dancing in the Dark", "Can't Get Over You" y "Test Drive".

En 2020, Joji lanzó su segundo álbum, "Nectar", que contenía los sencillos "Sanctuary" y "Run".

En 2022, lanzó el sencillo "Glimpse of Us", que se convirtió en un éxito viral en TikTok y le dio su mayor éxito internacional hasta la fecha.

En poco más de media década, Joji ha logrado una de las transformaciones artísticas más extraordinarias de la música moderna. De Troll de YouTube a uno de los principales innovadores del género R&B alternativo, su trayectoria profesional ha demostrado que el talento sin límites puede florecer en los lugares más inesperados.

A través de su discografía, Joji ha construido un mundo, menos interesado en los confines tradicionales del pop y el R&B y más dedicado a crear un estilo inconfundible y atmosférico que sólo puede considerarse verdaderamente suyo.

The Voidz®

"Un futuro distopico en el rock"

Si crees que conoces a Julian Casablancas por su tiempo en la aclamada banda de rock The Strokes, prepárate para una sorpresa auditiva. Con su proyecto paralelo The Voidz, el carismático vocalista se sumerge en las aguas turbulentas del rock experimental, donde ritmos tribales chocan con guitarras discordantes y samples industriales.

The Voidz, foto promocional. Fuente: Opener Festival.

The Voidz, es conocida por su estilo único que fusiona numerosos estilos de música. Su sonido es a menudo descrito como una mezcla de rock alternativo, new wave/ post-punk revival e indie electrónico.

Una Trayectoria de grandes exitos

Los dos álbumes de estudio de la banda, "Tyranny" de 2014 y "Virtue" de 2018, son un despliegue magistral de creatividad avant-garde, con canciones que desafían las convenciones del rock en cada giro. Desde las texturas industriales de "Human Sadness" hasta la progresión casi jazzística de "Did My Best", The Voidz nos recuerdan que Casablancas está lejos de descansar sobre los laureles del pasado éxito de su banda principal.

En una serie de entrevistas exclusivas con Casablancas, se abrió sobre el proceso creativo de The Voidz, revelando una fascinación por empujar los límites de lo convencional. "No quería hacer otra cosa predecible", dice sobre la génesis de "Virtue". "Estábamos buscando nuevos sonidos, nuevas formas de hacer las cosas. Queríamos ver qué pasaba si seguíamos el camino más extraño, el más incómodo". Parece ser que esa filosofía de "lo extraño primero" está grabada en el ADN de cada creación de The Voidz.

"Tyranny" El álbum debut de estudio de The Voidz, "Tyranny", lanzado el 23 de septiembre de 2014, desafió las expectativas desde el principio. La canción de apertura "Take Me in Your Army" presentó un sonido discordante y riffs serpenteantes, marcando el comienzo de una aventura en territorio sonoro inexplorado. Canciones como "Father Electricity" y "Human Sadness" exhiben una sensibilidad rítmica casi tribal, con baterías frenéticas y sintetizadores industriales que crean una atmósfera apocalíptica. Sin embargo, también hay momentos de belleza inquietante, como en "Where No Eagles Fly".

"Virtue" Con su segundo álbum "Virtue", lanzado el 30 de marzo de 2018, The Voidz refinó aún más su enfoque experimental. La primera explosión de guitarra estática y samples industriales en la canción de apertura "Leave It In My Dreams" rápidamente destruye cualquier expectativa de canciones de rock ordinarias. La experimentación sonora continúa en piezas como la discordante y robótica "ALieNNatioN", que aborda la crítica política y arroja luz sobre los defectos del gobierno y sus sistemas derivados, o el frenesí tribal e hipnótico de "Pyramid of Bones", que parece transmitir un mensaje de escepticismo hacia aquellos que detentan el poder, un llamado a buscar la verdad y una advertencia contra la aceptación ciega de las narrativas presentadas por las figuras de autoridad. Incluso en las canciones más melódicas como "Lazy Boy", hay una sensación de peligro inminente, como si la música pudiera descarrilarse en cualquier momento. Pero el rango es también lo que hace que "Virtue" sea tan fascinante, con canciones como "My Friend the Walls" mostrando un lado más vulnerable e introspectivo. El resultado es un viaje por la psique humana tan retorcido, hermoso y desafiante como el propio arte visual que lo acompaña.

The Voidz. Foto: Damien Genardi.

Entrevista con Julian Casablancas

Entrevistador: Julian, bienvenido. Es un placer tener esta oportunidad de hablar sobre The Voidz. ¿Podrías comenzar describiendo la visión y los temas centrales que impulsan el proyecto?

Julian Casablancas: Gracias por recibirme. Con The Voidz, realmente estoy tratando de llevar la música a un reino más profundo y trascendental. Quiero abordar grandes preguntas sobre la iluminación espiritual, la expansión de la conciencia humana y nuestro verdadero potencial cósmico. Una canción como "Prophecy of the Dragon" se basa en antiguos textos budistas que hablan de revelaciones tan poderosas que la humanidad aún no está lista para ellas. Es una metáfora para cómo podríamos eventualmente evolucionar para tener una mentalidad mucho más vasta y receptiva a la iluminación.

Entrevistador: Ciertamente suena ambicioso buscar nada menos que el despertar espiritual de la raza humana a través de la música. ¿De dónde surge ese impulso?

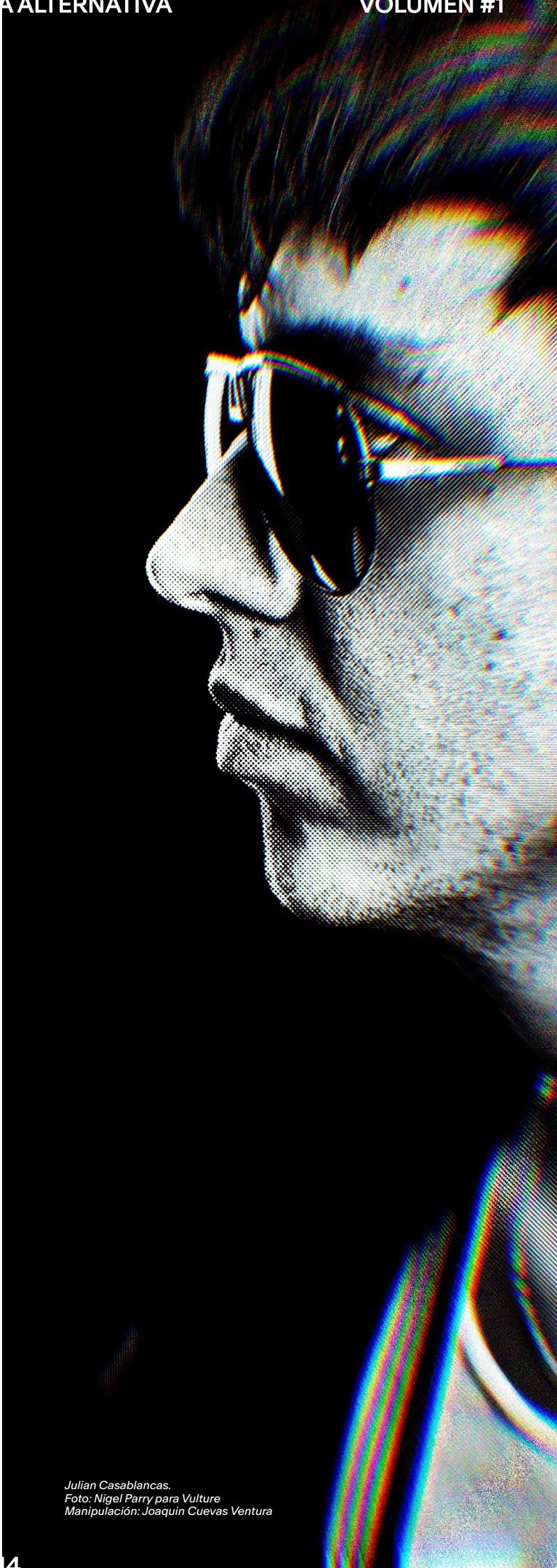
Julian: Creo que a medida que nuestros conocimientos científicos avanzan, particularmente en campos como la física cuántica, nos estamos acercando a comprender que la realidad es mucho más extraña y misteriosa de lo que jamás imaginamos. Al mismo tiempo, las antiguas tradiciones místicas y espirituales apuntan hacia verdades profundas que la ciencia moderna apenas está comenzando a vislumbrar. Siento que la música, el arte, puede actuar como un vehículo para ayudarnos a sintonizarnos con esos reinos trascendentes de ser.

Entrevistador: Háblame un poco sobre el proceso creativo y la dirección futura de The Voidz. ¿Cómo logras capturar esas ideas en la música?

Julian: Es un desafío, por supuesto. Estamos experimentando con psicodelia, disonancias, sonidos abrasivos y estructuras no convencionales para evocar estados mentales expandidos. Pero al mismo tiempo, buscamos canciones hipnóticas y cautivadoras que hagan que la gente se sumerja por completo. En el futuro, planeamos incorporar más elementos de improvisación y dejar que las composiciones sean más fluidas y orgánicas en su evolución. Realmente queremos que la gente tenga un despertar a través de nuestra música.

Entrevistador: Esas son realmente algunas ambiciones existenciales enormes que tienes para The Voidz. Gracias por compartir tus pensamientos e ideas con nosotros hoy.

Julian: Fue un placer. Espero que la gente pueda resonar con la energía y la intención detrás de nuestra música. Tal vez no todos "lo entiendan" de inmediato, por que creo que estamos sembrando algunas semillas poderosas para el futuro.



Julian Casablancas.
Foto: Nigel Parry para Vulture
Manipulación: Joaquin Cuevas Ventura

THUNDERCAT

Presenta

"Them Changes"

Del talentoso bajista y letrista Thundercat (Stephen Bruner), "Them Changes" es una canción que combina un ritmo de bajo seductor con una instrumentación rica y texturas sorprendentes. La canción ha sido muy popular en Spotify y ha tenido un gran impacto en la música contemporánea.

Las letras son crípticas y confesionales, explorando temas de cambio, pérdida y traición. El cantante reflexiona sobre la dura realidad de un amor que salió mal y la desolación que sigue al final de una relación significativa.

La canción es un hito en la carrera de Thundercat, elogiado por su virtuosismo y visión singular como artista de neo-soul y funk. Su habilidad para transmitir algo profundamente humano y universal a través de sus composiciones ha sido ampliamente reconocida.

Las críticas de la canción han sido en su mayoría positivas, destacando la emotividad de la canción y la habilidad de Thundercat para fusionar géneros y estilos musicales de manera efectiva.

Fotografía de la portada de "Drunk" (Thundercat) por Eddie Alcazar.

Mockups base: Pavel Gubin.
Diseño de cassettes: Joaquin Max Cuevas Ventura.

Reverenciando a los Pioneros Olvidados

Cuando se habla de las bandas pilares que dieron forma al panorama del rock alternativo e indie tal como lo conocemos hoy, algunos nombres se repiten con demasiada frecuencia: Nirvana, Sonic Youth, R.E.M y otras instituciones veneradas. Pero por cada Nirvana que alteró el mainstream, hubo un puñado de pioneros menos celebrados que pavimentaron el camino años e incluso décadas antes, solo para ser pasados por alto en los libros de historia. Tres de esos actos fundamentales son Pixies, The Kinks y Joy Division, cuya influencia se puede rastrear en todo, desde el rock avant-garde moderno hasta los sonidos actuales del pop alternativo.

A primera vista, las tres bandas pueden parecer nada más que piezas de unos rompecabezas dispares: la furia noise-pop/punk de Pixies; el rock melódico psicodélico de The Kinks; y el post-punk crudo y emocional de Joy Division. Pero en un nivel más profundo, todas comparten un espíritu de inventiva y un anhelo de empujar los límites artísticos. Ya sea directa o indirectamente, el tremendo impacto de Pixies, The Kinks y Joy Division en la música moderna es innegable. Este artículo busca desbrozar los orígenes, la influencia y el legado de estos olvidados pilares del rock, y restaurarlos al lugar de honor que merecen en el canon.

A pesar de que no siempre se encuentran en el centro de atención, Pixies, The Kinks y Joy Division han jugado un papel fundamental en la formación del rock moderno. Su influencia perdurable en las generaciones de artistas que les siguieron es innegable.

La inquietante intensidad de Joy Division, la inventiva lírica de The Kinks y el enfoque desafiante e intrincado de los Pixies, han dejado una huella indeleble en la música indie y alternativa actual. Estos grupos se negaron a operar dentro de los confines tradicionales del rock, ampliando las posibilidades sonoras y temáticas del género de formas que hoy damos por sentadas.

Este artículo intenta recordar la importancia atemporal de estos actos eminentemente influyentes. Al final, sin las contribuciones transformadoras de Pixies, The Kinks y Joy Division, el panorama musical de hoy sería terriblemente diferente y mucho menos rico.

The Kinks, formada en Londres en 1963 por los hermanos Ray y Dave Davies, es considerada una de las bandas de rock más influyentes de la década de 1960. Su música se basó en una amplia gama de influencias, incluyendo inicialmente el R&B estadounidense y el rock and roll, y luego adoptó el music hall británico, el folk y el country. Éxitos como "You Really Got Me" y "Sunny Afternoon" se convirtieron en éxitos internacionales. Aunque a menudo fueron opacados por sus compañeros de la "Invasión Británica", The Kinks fueron pioneros en expandir las posibilidades del rock.

The Kinks. Fotografía por: Barrie Wentzell

Los pilares olvidados del rock

Los Pixies son una banda de rock alternativo estadounidense formada en Boston, Massachusetts, en 1986. La banda desarrolló un sonido único que combinaba influencias del punk, el rock experimental y más en una vorágine atronadora. Canciones como "Where is My Mind?" y "Debaser" combinan capas crípticas de ruido e inquietud con melodías pop distintivas, una mezcla que inspiró a generaciones posteriores de bandas alternativas y de culto. Incluso después de su separación, el legado de Pixies puede escucharse en todo, desde Nirvana hasta Radiohead.

Pixies. Fuente: Far Out / Discogs

The Kinks + Pixies + Joy Division

Joy Division fue una banda de post-punk inglesa, formada en 1976 en Salford, Gran Mánchester. Con su post-punk atmosférico y sombrío, la banda de Manchester dio voz a un tipo de desesperación existencial que resonó con millones. Canciones monumentales como "Love Will Tear Us Apart" y "Atmosphere" evocan un desolador vacío emocional, con el desgarrador canto de Ian Curtis sirviendo como catártico punto focal. Pero la música también era hipnótica y atmosférica, influyendo en todo, desde el goth hasta partes del género dance oscuro. Joy Division puede haber sido efímera, pero su impacto es duradero.

Joy Division. Fotografía por: Pennie Smith

Suscríbete hoy y recibe nuestras próximas entregas directamente en tu dispositivo.
Únete al movimiento y sé parte de la vanguardia que re-define los límites de lo que es posible en la música.

VOLUMEN #1

IG @StuporRevista

www.stupor_revista.com